

Основное общее образование

Т. В. РЫЖКОВА, И. Н. ГУЙС

ЛИТЕРАТУРА

**Учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений**

**В двух частях
Часть 1**

Под редакцией доктора филологических наук,
профессора И. Н. Сухих

Рекомендовано
Министерством образования и науки
Российской Федерации

2-е издание

Москва
Издательский центр
«Академия»
2013

Филологический
факультет
СПбГУ
2013

УДК 82(091)(076.5)
ББК 83.3(0)я721
Р939

Авторы-составители:

кандидат педагогических наук, доцент Т.В.Рыжкова (все темы);
кандидат педагогических наук, доцент И.Н.Гуйс (тема 1, раздел 2: «Эпос как род литературы»; тема 2, раздел 1: «М.Ю.Лермонтов», «Ф.И.Тютчев», «А.А.Блок», «С.А.Есенин»; раздел 2; тема 3, раздел 1: «В.А.Жуковский»; раздел 2: «А.С.Пушкин», «Э.А.По»)

Рыжкова Т. В.

Р939 Литература : учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений : основное общее образование : в 2 ч. Ч. 1 / Т.В.Рыжкова, И.Н.Гуйс ; под ред. И.Н.Сухих. — 2-е изд. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 320 с.

ISBN 978-5-4468-0248-7

Учебник входит в линию УМК по литературе издательства «Академия» для основной школы, созданную под редакцией доктора филологических наук, профессора И.Н.Сухих. В курсе 8 класса учтены психологические особенности школьников этого возраста, показана «вечность» переживаемых ими проблем. Теоретико-литературные статьи с примерами и заданиями нацеливают на анализ литературных произведений. Активная позиция формируется в интерпретационной деятельности восьмиклассников. Завершается формирование их жанровых представлений и умений. Ученикам предлагается принять участие в художественных проектах, мотивирующих изучение литературы. Учебник соответствует требованиям ФГОС.

В состав УМК по литературе для 8 класса включены: учебник в двух частях, программа по предмету (размещена на сайте издательства), рабочая тетрадь, книга для учителя.

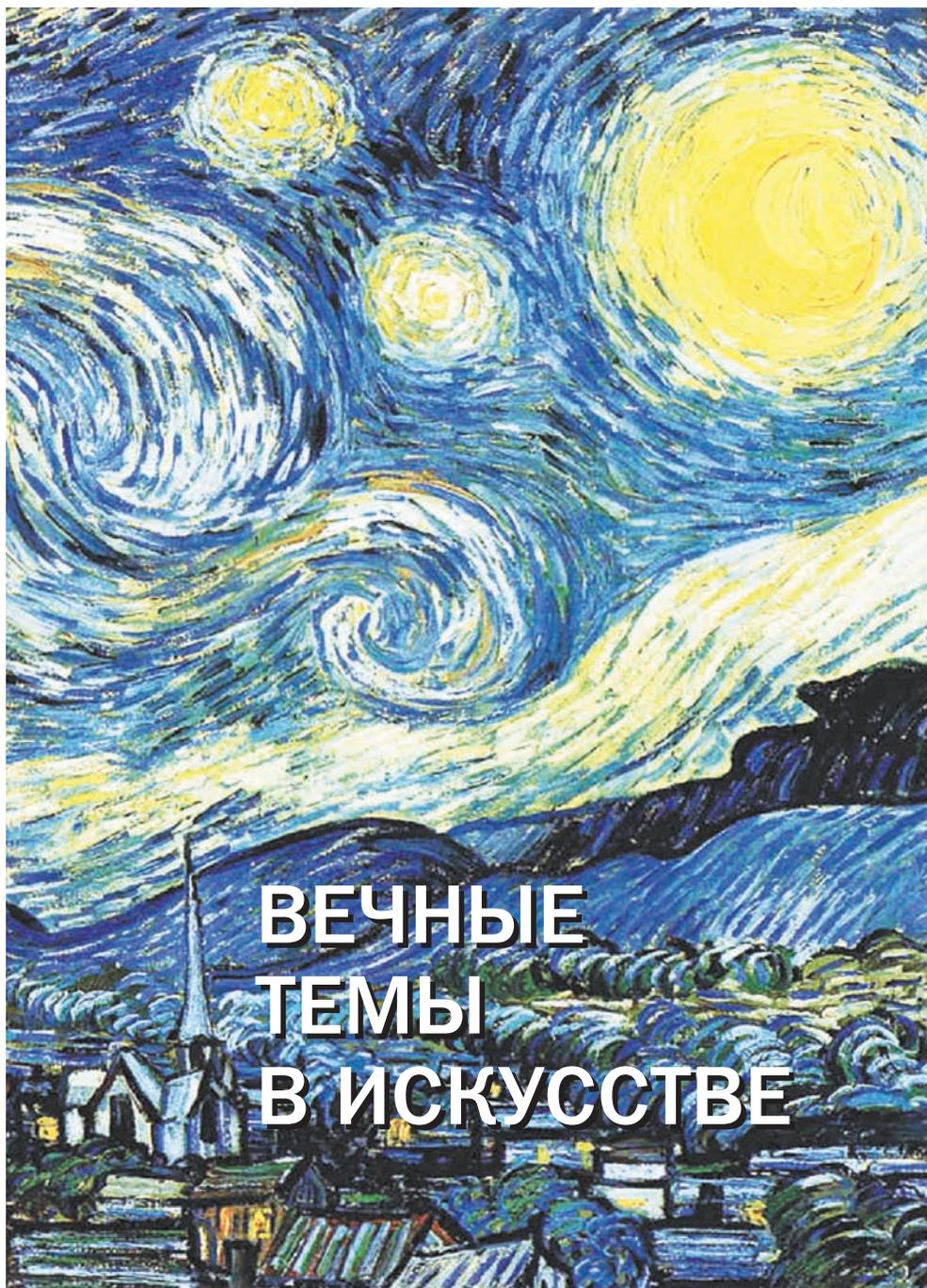
Для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений.

УДК 82(091)(076.5)
ББК 83.3(0)я721

*Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом
без согласия правообладателя запрещается*

ISBN 978-5-4468-0248-7 (Ч. 1)
ISBN 978-5-4468-0247-0

© Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н., 2013
© Образовательно-издательский центр
«Академия», 2013
© Оформление. Издательский центр
«Академия», 2013

**ВЕЧНЫЕ
ТЕМЫ
В ИСКУССТВЕ**

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые восьмиклассники!

За три года изучения литературы у вас, наверняка, накопилось много вопросов, и, чтобы продолжить нашу совместную работу, нам пора на них ответить.

Скорее всего, вы начнёте с такого каверзного вопроса:

— Зачем нужен нам этот школьный предмет — литература? Мы умеем читать, представлять то, что изобразил автор в художественном произведении; мы ставим себя на место героя и, если он нам нравится, сопереживаем ему. Мы многое знаем о том, как устроено литературное произведение. Поэтому мы самостоятельно можем прочитать обязательную программу и сдать всё одним зачётом! А уроки зачем?

Вопрос небезосновательный и серьёзный. На него мы ответим так:

— Если вы действительно умеете делать всё, что перечислили, то, без сомнения, уже состоялись как читатели. Но зачем же останавливаться на полпути? Ведь вы можете стать читателями более высокого уровня, то есть читателями квалифицированными. Без этого не достичь главного результата чтения — интерпретации литературного текста. Поэтому вам пока всё ещё нужна постоянная помощь профессионала — учителя литературы.

Учиться интерпретации литературных произведений надо долго. Вы уже сделали несколько шагов на этом пути. Следующий шаг вам вновь поможет сделать учебник. По построению он мало чем отличается от предыдущих: в нём несколько крупных тем, в каждой из которых два-три раздела, где приводятся статьи о писателях, тексты произведений, вопросы и задания к ним. Но на этот раз темы связаны с духовной жизнью человека, раскрывают его внутренний мир, психологию, нравственные проблемы. Темы, которые будут рассматриваться на уроках, — это вечные темы искусства, о них тысячелетиями размышляют художники: любовь, Родина, страшное, обманы и искушения, нравственный выбор. Разделы в каждой теме сосредотачивают ваше внимание на произведениях одного из трёх литературных родов — лирики, эпоса, драмы. В учебнике мы поместили произведения, написанные великими художниками слова, жившими в разных странах, иногда в весьма отдалённые друг от

друга времена. Мы предлагаем вам при чтении включиться в диалог, который ведут между собой и близко знакомые, и никогда не встречавшиеся друг с другом писатели.

На этот раз в учебнике мало текстов эпических и драматических произведений. Это вызвано их объёмом. Поэтому вам нужно заранее позаботиться о том, чтобы полностью прочитать произведения.

Сократилось в учебнике и количество вопросов. Однако это объясняется не тем, что произведения стали проще и работать над их осмыслением нужно меньше — напротив, произведения сложны и объёмны. В учебниках 5—7 классов мы, задавая мелкие вопросы, подсказывали вам, что нужно сделать, чтобы найти ответ на трудный вопрос. Теперь мы считаем, что у вас уже есть опыт анализа художественного текста, поэтому оставили в учебнике только самые существенные вопросы, на которые вы будете искать ответы с помощью учителя, Тетради по литературе или самостоятельно. Задания повышенной сложности обозначены *.

Статьи учебника расширят ваши представления об эпохах, традициях, о судьбах авторов и прототипах художественных образов, о жизни литературных произведений в обществе и в других видах искусства.

В теоретических статьях мы продолжаем знакомить вас с языком словесного искусства. За три года вы накопили много знаний о литературном произведении — сейчас настало время углубить и систематизировать их. Без опоры на эти знания вам будет трудно интерпретировать произведения.

С художественными проектами вы уже хорошо знакомы — надеемся, что в этом году они будут не менее увлекательными и полезными, чем в прошлые годы.

На книжной полке вас ждут новые книги, теперь не только художественные или биографические, но и по теории и истории литературы. Они помогут вам расширить круг знаний по литературе и мировой культуре.

Литературное произведение как художественное целое

Литературное произведение — это, по определению литературоведа Ю. М. Лотмана, «сложно построенный смысл».

Поскольку литература — это искусство слова, основой этого построения является письменный **текст**.

Из последовательности слов и предложений возникают образы художественного произведения, которые в сочетании друг с другом состав-

ляют **художественный мир**. Это воображаемый мир, который, однако, воспринимается нами как особая реальность.

Мир, сотворённый воображением писателя, может быть очень похож на реальный мир, а может значительно отличаться от него. Но истинный художник никогда не копирует реальность, в которой существует, а пересоздаёт её: описывает пространство и время (хронотоп), заполняя их предметами (подробностями и деталями), рисует образы людей (персонажей), рассказывает историю их жизни (сюжет), выражая во всех компонентах произведения своё отношение к миру.

Подлинное произведение искусства захватывает читателя, заставляет его испытывать глубокие чувства. Замечательное определение читательской реакции дал А. С. Пушкин в стихотворении «Элегия»: *«Над вымыслом слезами обольюсь»*. Оказывается, вымышленный писателем художественный мир может вызвать настоящие слёзы.

Однако слёзы или смех — первая реакция на произведение. Следующий шаг — объяснение, интерпретация его.

Интерпретация художественного произведения

Что же должно быть главным результатом чтения произведения художественной литературы для высокообразованного читателя? Разве недостаточно получать от чтения удовольствие, испытывать разные чувства, узнавать что-то новое?

Действительно, это очень важно. Но всё же главной целью для высокообразованного читателя будет интерпретация художественного произведения.

Интерпретация — это понимание читателем литературного произведения, его художественного смысла.

Художественный смысл — это мысли или суждения автора, которые скрыты в тексте. Эти суждения, как правило, являются открытием автора, важным для читателей. Поэтому художественный смысл ещё называют истиной, открытой писателем, а также позицией автора.

Вероятно, кто-то из вас удивится: «А разве смысл произведения — это не его содержание?» Дело в том, что в литературных произведениях содержание не равно смыслу: за конкретной историей, рассказанной автором, или показанной им картиной всегда кроется обобщение, размышление писателя о сложных проблемах действительности.

Например, в рассказе «Васюткино озеро», который вы читали в 5 классе, В. П. Астафьев создал образы мальчика Васютки и тайги. Васютка — хороший помощник рабочих колхозной бригады, и поэтому в на-

чале рассказа он чувствует себя излишне уверенно. Это приводит к тому, что мальчик, отправившись в тайгу, ведёт себя бесцеремонно по отношению к природе и таёжным жителям — кедровке, глухарю. Читая о том, как Васютка заблудился, погнавшись за глухарём, мы воспринимаем это событие как заслуженное наказание героя. Оказавшись в опасности, Васютка вспомнил о правилах, которые необходимо соблюдать в тайге, и начал вести себя иначе. Благодаря этому он спасся и даже открыл новое озеро, полное рыбы.

Васютка выступает здесь в роли ученика, а тайга — в роли строгой и требовательной учительницы, которая учит ответственному, серьёзному поведению. Словами «ученик» и «учитель» обозначим обобщённые значения образов Васютки и тайги.

А теперь вспомним сюжет и в соответствии с ним проведём смысловые связи между главными образами. Это поможет осознать художественную идею рассказа, его смысл. В.П. Астафьев утверждает, что человек — ученик природы и нужно как можно лучше учиться её законам. Другого пути у человека нет — бунт против природы может обернуться суровым наказанием, даже гибелью.

Надеемся, вы убедились, что между содержанием произведения и его смыслом есть существенная разница. Но, не узнав всего содержания, к смыслу вы не придёте. Поэтому так важно читать произведения не в сокращении, не в кратком изложении, а полностью.

Если читатель плохо понял смысл текста, то его суждения и оценки будут поверхностными. Чтобы полноценно осмыслить произведение, то есть интерпретировать его, необходимо проанализировать текст.

Есть и особые читатели, для которых интерпретация становится профессией. Одни профессиональные читатели выражают своё понимание позиции автора в слове, точнее в текстах: они пишут статьи и книги, в которых объясняют свои интерпретации. Такие аналитические словесные интерпретации называются **толкованиями**.

Другие профессиональные читатели — художники, режиссёры, актёры — создают **художественные интерпретации**, то есть выражают своё понимание позиции автора с помощью художественных образов. Художественными интерпретациями литературных произведений становятся другие литературные произведения, а также кинофильмы, мультфильмы, театральные спектакли, балеты и оперы, песни и романсы, пантомимы, книжные иллюстрации, картины. Чтобы понять художественную интерпретацию, созданную в другом виде искусства, нам нужно осмыслить это новое произведение: понять его сюжет, содержание художественных образов, позицию автора, а затем сравнить её с позицией автора литературного произведения.

Зачем нужно понимать смысл художественного произведения? Дело в том, что читая, мы вступаем в диалог с автором произведения. Те истины, которые открыл писатель, он стремится донести до своего читателя, помочь ему осмыслить жизненные явления, предостеречь от ошибок. Согласитесь, в разговоре всегда важно понять собеседника, даже если мы не согласны с ним. Читая литературное произведение, мы познаём внешний мир и обогащаем свой внутренний мир. Но происходит это не так, как при чтении научной литературы. Художественное произведение позволяет нам пережить события вместе с героями, обдумать происшедшее вместе с ними, а значит, посмотреть на мир глазами другого человека. Такой опыт бесценен.

Чужие интерпретации также дают нам возможность углубить и уточнить собственное понимание.

Тема 1

О ЛЮБВИ

О любви говорить трудно. Так много уже сказано, так стара эта тема. Удивительно, почему же её никак не может исчерпать искусство.

Рассказать о том, что такое любовь, благо она или зло, боль несёт она или радость, чудо она или болезнь, издавна пытались многие писатели. И к вам придёт своя, особенная любовь, какой не было и не будет ни у кого другого. Зачем же тогда читать о любви? Возможно, чтобы узнать её, не перепутать с другим чувством, чтобы представлять, какой она бывает...

Читая произведения, входящие в эту тему, вы встретитесь с разными образами любви. Их запечатлели поэты, прозаики и драматурги, творившие в разные эпохи и на разных языках. Так возникает многоголосие: у каждого голоса своя мелодия и ни один не отвергает другого. Все вместе они создают портрет многоликой любви.

Вслушайтесь в каждую мелодию любви, постарайтесь откликнуться на переживания авторов, понять смысл их произведений, — возможно, тогда ваша любовь будет могучим, сильным и прекрасным чувством.

Вы уже знакомы с термином «образ-символ». В этом году образы с символическим значением будут встречаться вам часто, поэтому прочитайте статью об этом понятии.

Образ-символ, или символический образ

На вопрос о том, что такое знак, ответить несложно. Знаки окружают нас: дорожные знаки, торговые бренды... И мы не испытываем трудностей в их понимании. Мы знаем, что за каждым знаком скрыто определённое значение. Голубь с лавровой ветвью означает мир, сова — мудрость, Амур — любовь, кирпич в красном круге — запрещение проезда, шагающий человечек — переход, маленькая вытянувшаяся в прыжке пума — фирму «Пума», производящую спортивную одежду и обувь...

В быту мы часто называем их символами: есть олимпийская символика, военная символика, школьная символика...

Однако если вы были внимательными учениками в течение трёх лет, то скажете: «Разве сова, Амур, голубка — это символы? Это аллегии!» И будете правы. В обычной жизни мы часто путаем метафору, аллегорию и символ. И ничего страшного не происходит. А вот в литературе у каждого из этих тропов есть своя функция, и если мы припишем одному тропу функцию другого, то исказим смысл образа.

Символ, аллегория, метафора — близкие родственники. Метафора лежит в основе аллегии и символа, именно поэтому мы путаем их. Переносное значение по сходству какого-либо признака между предметами и явлениями — главная характеристика метафоры, аллегии и символа. О метафоре вы знаете уже достаточно много. Чем же отличаются друг от друга аллегория и символ?

Аллегория — троп, в котором абстрактное явление предстаёт в конкретной форме. Как выглядит, например, мудрость? Древние греки считали, что сова наделена мудростью. Поэтому и стали воплощать абстрактное понятие в её конкретном облике. Сова сделалась атрибутом Афины — богини не только справедливой войны, но и мудрости. Конечно, прямого сходства между совой и мудростью нет. Сходство возникло из представлений человека о том, кому присуще это качество. Итак, аллегория — это особая метафора. В ней абстрактное явление, понятие или качество воплощено в конкретном зрительном образе.

Образ-символ ещё древнее, чем аллегория. Символы появлялись постепенно. Дело в том, что люди, наблюдая за миром природы, наделяли её человеческими качествами. Огромную роль в жизни древних людей играло море: по нему пролегал путь между городами и странами, оно служило источником пропитания. Это была жизнь, но это была и смерть. Море было огромным, бескрайним. Что таилось в его дали, в его глубине? Море связывалось в сознании человека с жизнью и смертью, тайной и свободой (кто может покорить море?). Каждый раз при этом возникала метафора. Разные метафорические значения соединились в одном образе моря, закрепились за ним, то есть стали устойчивыми. Родился символ.

От аллегии символ отличает именно множественность значений. Другое отличие в том, что в символе всегда сохраняется и первое исходное значение. Вспомните стихотворение М. Ю. Лермонтова «Парус». В нём мы увидим образ моря, который одновременно сохраняет прямое значение (море — водное пространство) и символизирует человеческую жизнь, свободу и тайну.

Вся история культуры пронизана образами-символами. Люди с древних времён передавали в символах свои знания о законах мироздания, об устройстве Вселенной, о духовных ценностях и основах общественной жизни.

Постепенно за многими образами природы и быта закрепились символические значения, ставшие универсальными.

Скала — стойкость, мужество, мощь, неизменность, постоянство, суровая неприступность, опасность.

Бескрайняя степь — безграничность, простор, свобода, воля.

Лес — другой мир, опасность, тайна.

Солнце — жизнь, творчество и одновременно очистительный огонь, власть, сила, справедливость.

Вы можете прочесть о символах в словарях или энциклопедиях символов. Если такого словаря у вас нет, то воспользуйтесь сетью Интернет, в которой несложно отыскать любой словарь. Словарь символов поможет вам воспринимать и понимать произведения искусства и многие другие явления нашей жизни.

Художественная литература является основой для существования и развития образов-символов. Писатели часто используют образы-символы культуры. Порой автору удаётся ввести в культуру новые символы. Обратимся для примера к уже упоминаемому стихотворению М. Ю. Лермонтова «Парус». Образ-символ паруса создан поэтом. В стихотворении за образом паруса вы увидели мятежную человеческую душу, стремящуюся к гармонии и не находящую её в этом мире. На более глубоком уровне парус символизирует романтическое мировосприятие.

Вопросы и задания

Какие образы-символы любви вам известны? Назовите произведения, в которых вы их встретили.

ЗАДАНИЕ. Читая в разделе 1 стихотворения о любви, обратите внимание на образы, имеющие метафорическое, аллегорическое и символическое значение, и попытайтесь расшифровать их, помня об особенностях каждого тропа.

Раздел 1

О ЛЮБВИ — В ЛИРИКЕ

Вспомним, что такое лирика, и рассмотрим это явление на более глубоком уровне, чем в предыдущих классах. Наверное, вы уже многое знаете об этом роде литературы. Теперь настало время синтезировать отдельные представления в единое целое.

Лирика как род литературы

Очень давно, когда словесное искусство существовало только в стихотворной форме, всех художников слова называли поэтами. Сегодня мы используем это слово, имея в виду авторов стихотворных произведений, прежде всего лирических. Как же лирический поэт создаёт художественный мир? Подобно любому человеку, он сталкивается с разными людьми и явлениями и, конечно, переживает всё, что с ним случается. Наверное, вы уже приготовились воскликнуть: «Мы знаем: лирика — это выражение переживаний, чувств человека!» Не торопитесь. Кое о чём вы забыли. Если вы правы, то любой выплеск наших эмоций и будет лирикой. Что же вы упустили? Момент творчества. Да, эмоциональный отклик на случившееся всегда будет источником, причиной лирического произведения. Но, создавая произведение, настоящий поэт переплавляет эмоции сначала в образы, мысли-чувства, а потом в словесную, чаще всего стихотворную форму. Эмоции для поэта — материал для творчества.

Внешний мир, который может присутствовать в стихотворении, а иногда занимать в нём центральное место, как в пейзажной лирике, всегда связан с внутренним миром лирического героя или автора, так как изображается именно с его точки зрения. Значит, то, каким видит мир герой (автор), открывает читателю его переживания и мысли. Поэтому так важны в лирике изобразительно-выразительные средства языка.

Не менее важен и ритм лирического стихотворения. Он может быть плавным, размеренным, протяжным — и создавать интонацию размышления, атмосферу покоя, умиротворения. А может быть чётко пульсирующим — и передавать динамику, бодрость, радость. Значит, ритм тоже является средством выражения авторского отношения к миру.

В творческом акте поэт словно раздваивается: он пишет о своих субъективных переживаниях, но смотрит на себя уже со стороны, наблюдает за своими реакциями на мир. Работа над произведением становится не только способом выплеснуть переживания и приобщить к ним читателя, но и дорогой к познанию самого себя.

Не случайно русский филолог А. А. Потебня назвал лирику поэтическим познанием, «которое, объективируя чувство, подчиняя его мысли, успокаивает это чувство, отодвигая его в прошедшее и таким образом даёт возможность возвыситься над ним». Поэтому поэт — не невольник своих переживаний, а их господин.

Открытия, которые совершает поэт, важны и для читателя. Ведь и читатель — человек, и он сталкивается с тем же миром, в котором живёт или жил поэт. Произведение отделяется от своего создателя и начинает жить самостоятельной жизнью — в сознании читателя.

В процессе создания лирического произведения поэт преобразует свой личный внутренний опыт и делает его всеобщим. Ведь читая стихотворение, мы удивляемся, что поэт пишет так, как мы чувствуем и думаем, но только лучше, точнее, красивее. Вы с этим не раз встречались, но, возможно, просто не осознавали до конца.

В детстве и юности большинство людей пишут стихи. Поэтами становятся единицы. Из этого не следует, что нужно забросить сочинительство — напротив, поэтический опыт всегда полезен. Только хотелось бы, чтобы, сочиняя, вы помнили один из важнейших секретов лирики: создавая стихотворение, автор смотрит на свой внутренний мир со стороны, отбрасывает частности, накипь и ищет поэтическую форму, ритм, рифму, звуки и краски, слова-образы, чтобы выразить самое главное, самое существенное в своём переживании. Некоторые поэты, например М. И. Цветаева, отмечают, что пишут так, словно им кто-то диктует произведение свыше, другие, среди них В. В. Маяковский, уподобляют творчество тяжёлой физической работе. Каждый сочиняет по-своему. Главное — что останется после тебя. Поэт оставляет читателям свой мир, своё понимание жизни, свои чувства и мысли.

В этом разделе учебника вы услышите голоса итальянских поэтов Данте Алигьери и Франческо Петрарки (XIII — XIV века), английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира (вторая половина XVI — начало XVII века) и русских поэтов, с которыми вы не раз встречались, — Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова (первая по-

ловина XIX века), Николая Алексеевича Некрасова (вторая половина XIX века) и Александра Александровича Блока (конец XIX — начало XX века), чье имя вам, пожалуй, ещё не знакомо.

Если вы заинтересуетесь подробностями их жизни и творчества, то загляните «На книжную полку» в конце темы. Впрочем, перед встречей с авторами необходимо кое-что вам рассказать, иначе из-за большого расстояния во времени вы можете искажённо понять смысл стихотворений.

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (1265 — 1321)

30 мая 1265 года во флорентийской семье Алигьери родился мальчик, которого назвали Дуранте, уменьшительным его именем стало Данте. Наверное, родители ребёнка не предполагали, что это домашнее имя войдёт в историю мировой культуры как имя величайшего поэта и будет известно каждому образованному человеку на земле даже семь столетий спустя.

О детстве и юности будущего поэта почти ничего не известно. Но то, что мы знаем, вызывает удивление. В мае 1274 года девятилетний мальчик встретил на празднике восьмилетнюю девочку, Беатриче Портинари, и влюбился в неё. Вторая встреча произошла через девять лет, когда Беатриче уже была замужем. О своём чувстве к ней, которое он пронёс до самой смерти, Данте рассказал в книге «Новая Жизнь», состоящей из сонетов, канцон¹ и авторских комментариев к ним.

Нам кажется невероятным, что безответная любовь могла быть такой долгой. Невероятной кажется и чистота чувства поэта: Беатриче была для него идеалом женщины, он её обожествлял. Любовь Данте не была земным чувством, которое сводит мужчин и женщин и объединяет их в семью — идеал боготворят и оберегают.

И здесь, безусловно, проявилась не только особенность личности Данте, но и влияние литературной традиции, а именно провансальской² лирики трубадуров³, в которой воспевалась Прекрасная Дама.

¹ *Канцона* (итал. *canzone* — песня) — средневековый жанр. Первоначально представлял собой стихотворение из 5—7 строф на любовную или религиозную тему. О сонете см. статью на с. 17—18.

² *Прованс* — историческая провинция на юго-востоке Франции.

³ *Трубадур* — 1) средневековый провансальский странствующий поэт-певец; 2) *перен.* тот, кто воспевает, прославляет что-либо, посвящая своё творчество какой-либо определённой теме.

Андреа дель Кастаньо. Данте Алигьери

Рыцари и Прекрасная Дама

XII—XIII века, как вы знаете, время рыцарей и крестовых походов, время, когда о них складывались легенды и песни. Прекрасной Дамой для рыцаря могла стать любая женщина, но чаще всего ею была супруга сюзерена — господина, которому он служил. Рыцарь приносил ей клятву верности и посвящал свои подвиги, прославляя её имя и красоту на турнирах и битвах. Никакой награды от Прекрасной Дамы он ждать не мог: в лучшем случае — благосклонный взгляд, перчатка или скромный подарок. Многие рыцари даже плохо представляли, как выглядит их Прекрасная Дама¹. Как вы понимаете, о любви земной речи быть не могло, а воз-

¹ Постепенно сложилась система правил поведения при дворе или набор качеств, которыми должен обладать придворный в Средние века — раннее Новое время. Её называют куртуазность. Она касалась прежде всего правил поведения по отношению к женщине и выражалась в куртуазной любви. Согласно этой концепции любви отношения между влюблённым и его Дамой подобны отношениям между вассалом и его господином.

Надгробный памятник Данте

вышенное чувство, чаще всего выдуманное, скоро превратилось в условный ритуал служения, о котором мы помним до сих пор, связывая слово «рыцарь» с благородным поведением по отношению к женщине.

В «Новой Жизни», следуя провансальской традиции трубадуров, Данте скрывает имя своей возлюбленной. Действие этой автобиографической повести также происходит в неизвестном городе, владыкой которого является Амур (Амур). Он говорит с поэтом о любви, даёт ему наставления, советы. Конечно, Амур — это аллегория любви, которая оказывается для Данте высшей ценностью, направляющей и определяющей его жизнь.

Даже после смерти Беатриче Данте продолжал поклоняться ей. И женившись, он воспевал свою благороднейшую Госпожу, тогда как о жене не написал ни слова. В знаменитой эпической поэме «Божественная комедия», с которой вам ещё предстоит познакомиться, поэт создал идеальный образ Беатриче и сделал её своим проводником по Чистилищу и Раю.

Данте прожил сложную жизнь. Он увлёкся политикой и из-за политических интриг своих противников был изгнан из родной Флоренции. Скончался поэт и мыслитель в Равенне. Там он и похоронен.

ЗАДАНИЕ. Стихотворения Данте, Петрарки, Шекспира и Пушкина, с которыми вам предстоит познакомиться, написаны в форме сонета. Прочитайте статью о сонете и подготовьте рассказ о том, чем сонет отличается от лирического стихотворения.

Сонет

Родиной сонета является Италия — страна Данте и Петрарки. Именно эти поэты способствовали его развитию. Слово «сонет» происходит от итальянского *sonetto*, образованного от провансальского слова *sonet* — «песенка», так как первые сонеты во многом напоминали народные песни.

Сонетом стали называть стихотворную форму, в которой 14 строк разделены на строфы особым образом. В первой и второй строфах — по четыре строки, а третьей и четвёртой — по три. Четверостишия называют **катренами**, а трёхстишия — **терцетами**. Рифмуются строки в строфах тоже по строгим правилам, но в разных странах выработалась собственная рифмовка. Рифмы принято обозначать латинскими буквами. Вот как рифмуются строки в классическом, итальянском сонете: *abab abab* (или *abba abba*) *cdc dcd* (или *cde cde*). Вы легко убедитесь в этом, прочитав сонеты Данте и Петрарки: особенность рифмовки переводчики стремятся сохранить. Во Франции прижилась несколько иная система: *abba abba ccd eed* (или *ccd ede*).

Но сонет — это не только художественная форма. Его содержание развивается тоже по правилам. В композиции сонета всегда есть эмоциональный перелом. В классических сонетах он приходился на переход от катренов к терцетам. Например, у Данте в катренах описывается общее впечатление, которое вызывает Беатриче, а в терцетах акцент делается на личных чувствах поэта. У Петрарки перелом происходит между терцетами: в последнем поэт запечатлевает уже не образ Лауры, а её влияние на свою душу, для которой возлюбленная — солнце, освещающее весь мир.

Сонет должен быть мелодичным. Это достигается чередованием мужских и женских рифм и чередованием звуков. Если ударение в рифмующихся словах падает на последний слог, например: «отвѣт — привѣт», «тайнік — язы́к», то это мужская рифма; если — на предпоследний, например: «трево́ги — доро́ги», «Бо́га — доро́га» — это женская рифма. Мужская рифма резко обрывает строку, женская придаёт ей более протяжное звучание. Мужские и женские рифмы переплетаются в сонете так же, как и образы.

Изменения в сонетную форму внёс английский поэт и драматург У. Шекспир. Он предпочёл иную строфику — три катрена и одно заключительное двустишие — «сонетный ключ», в котором обобщалось содержание стихотворения. Рифмовка тоже стала иной: *abab cdcd efef gg*.

В России первый сонет был написан в 1735 году В. К. Тредиаковским, правда, это был перевод с французского. Популярной формой сонет стал в России в начале XIX века, но расцвет сонетной формы приходится на конец XIX — начало XX века.

Как отмечали исследователи, несмотря на строгость и сжатость формы, сонет обладает способностью выявлять все богатства поэтического языка. Литературовед Л. П. Гроссман в статье «Поэтика русского сонета» называл его «самой требовательной из стихотворных форм», так как традиционно стиль сонета основывался на возвышенной лексике и интонации, точных и редких рифмах, на запрете на переносы и повторение знаменательного слова в одном и том же значении. Сонет с момента его зарождения всегда оставался интеллектуальной формой лирики.

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА (1304—1374)

Франческо Петрарка — младший современник Данте, сын флорентийского нотариуса, тоже изгнанного из родного города. Родиной второго величайшего поэта средневековой Италии стал город Ареццо. Детские годы Франческо провёл во французском городе Авиньоне, куда перебрался его отец. Учился Петрарка сначала в юридической школе в Монпелье, а потом в Болонском университете: изучал право, а значит, и латинский язык, который позволил ему познакомиться с трудами античных авторов. После смерти отца Петрарка стал священником-миноритом¹. Поэт не жил долго на одном месте: Авиньон, Рим, Воклюз, Парма, Прага, Милан, Венеция, Падуя в разное время принимали Петрарку. Но работать он любил в сельском уединении — последние годы его жизни были связаны с деревенькой Арквой. Там он и скончался в ночь с 18 на 19 июля, не дожив одного дня до своего семидесятилетия. Его нашли за письменным столом с пером в руке.

Петрарка был хорошо образованным человеком и интересовался многим: воспитанием, медициной, военным делом, богословием, философией — культурой, которая объединяет прошлое, настоящее и будущее.

¹ *Минориты* (меньшие братья) — члены духовного ордена св. Франциска, проповедовавшие бедность, аскетизм и любовь к ближнему. Сан, который принял Петрарка, не требовал церковной карьеры.

Андреа дель Кастаньо. Франческо Петрарка

Источником мудрости и образцом художественного совершенства Петрарка считал литературу.

Главной ценностью в жизни поэта всегда была любовь — к родным и друзьям, к Италии, к творчеству и славе, к Богу, к природе и путешествиям, к прекрасному. Сегодня мы бы сказали, что поэт любил жизнь во всех её проявлениях. У него, как и у Данте, тоже была удивительная история любви к женщине. О своих чувствах Петрарка рассказал в поэтической книге, которую назвал «Канцоньере» («Книга песен»). Она состоит из сонетов, канцон, баллад, мадригалов¹ и секстин². В ней две части: «На жизнь Мадонны Лауры» и «На смерть Мадонны Лауры». Мадонной в Италии называли прежде всего Богородицу, но так обращались

¹ *Мадригáл* — первоначально пастушеская песня, стихотворение о счастливой сельской жизни, обычно любовного содержания. Позднее превратилось в хвалебное стихотворение. Строгих правил к мадригалу не применяли.

² *Секстíна* — твёрдая поэтическая форма, сложившаяся в Средние века; представляет собой стихотворение из шести строк с рифмовкой по схеме *ab ab cc* или *ab ba cc*.

и к замужней женщине, что подчеркивало уважение к ней. Сокращённо слово «мадонна» звучало как «мона» (именно его мы видим в названии знаменитой картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза»).

Впервые Петрарка увидел Лауру в Авиньоне в 1327 году. Через 21 год она умерла от свирепствовавшей в Европе чумы, а поэт продолжал воспевать её в стихах. Больше история ничего не знает. Как и Беатриче в поэзии Данте, Лаура — образ аллегорический. В ней воплощены Красота, Любовь, Поэзия, Нравственный Идеал. Она достойна восхищения и преклонения. И всё же Петрарка не лишает образ любимой земных черт: она красива, она влечёт к себе и пробуждает страсть. Такого конфликта не было в сонетах Данте. Разрешить конфликт между земной грешной любовью и спасением души, по мысли автора, можно лишь искуплением. Но оно не в отказе от любви, а в превращении земных чувств в высокую поэзию.

Петрарку называют родоначальником современной поэзии. Его влияние на литературу огромно. Ещё при жизни он был награждён в Риме лавровым венком, а через двести лет после смерти, когда Европа узнала его стихи, его творчеством стали увлекаться многие сочинители в разных странах, в том числе и У. Шекспир.

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР (1564 — 1616)

С загадкой английского драматурга У. Шекспира вы уже знакомы. В этом году вы познакомитесь с его лирическими произведениями — сонетами. Шекспир смог решить труднейшую задачу — в строгой поэтической форме, каковой является сонет, воплотить живую мысль, противоречивые чувства и остроумие.

Шекспира и Петрарку разделяют почти двести лет. Очевидно, что в это время человек не стоял на месте — он развивался, познавал мир и себя. Всё это не могло не сказаться на его чувствах, переживаниях, на его представлениях о счастье и любви. Кого любит герой сонетов Шекспира?

Шекспир между 1592 и 1600 годами написал 154 сонета. Часть из них (127 — 152) посвящена даме, имени которой мы не знаем, но благодаря деталям можем увидеть её смуглую кожу, вьющиеся чёрные волосы. «Смуглая леди» — так часто называют героиню сонетов Шекспира.

Хотя впервые имя Шекспира в России упоминается в 1748 году А. П. Сумароковым, но литературным событием его произведения становятся только в первой половине XIX века. А. С. Пушкин хорошо знал творчество английского драматурга и высоко ценил его.

Сонеты Данте и Шекспира даны в учебнике и Тетради по литературе в нескольких переводах. Сонет Петрарки представлен в единственном переводе, известном на сегодняшний день. Русский литературовед М. Л. Гаспаров считал, что изучать переводы очень интересно, особенно с точки зрения основной проблемы перевода — необходимости отделить главное от второстепенного в тексте.

ЗАДАНИЕ. Сравните переводы с оригиналом или с подстрочниками, если вы не знаете язык оригинала или ещё плохо владеете им. Что сохраняется в тексте каждый переводчик, что убирает, что искажает? Как меняется смысл сонета в каждом переводе? Следуют ли переводчики тем строгим требованиям сонетной формы, о которых писал Л. П. Гроссман?

Данте Алигьери

Новая Жизнь

(фрагмент)

(Перевод с итальянского А. Эфроса)

XXVI

Благороднейшая дама... <...> снискала такое благоволение у всех, что, когда она проходила по улицам, люди бежали отовсюду, чтобы увидеть её; и тогда чудесная радость переполняла мою грудь. Когда же она была близ кого-либо, столь куртуазным становилось сердце его, что он не смел ни поднять глаз, ни ответить на её приветствие; об этом многие испытавшие это могли бы свидетельствовать тем, кто не поверил бы моим словам. Увенчанная смирением, облачённая в ризы скромности, она проходила, не показывая ни малейших знаков гордыни. Многие говорили, когда она проходила мимо: «Она не женщина, но один из прекраснейших небесных ангелов». А другие говорили:

«Это чудо; да будет благословен Господь, творящий необычайное». Я говорю, что столь благородной, столь исполненной всех милостей она была, что на видевших её нисходили блаженство и радость; всё же передать эти чувства они были не в силах. Никто не мог созерцать её без вздыхания; и её добродетель имела ещё более чудесные воздействия на всех. Размышляя об этом и стремясь продолжить её хваления, я решил сложить стихи, в которых помог бы понять её превосходные и чудесные появления, чтобы не только те, которые могут её видеть при помощи телесного зрения, но также другие узнали о ней всё то, что в состоянии выразить слова. Тогда я написал следующий сонет, начинающийся: «Столь благородна, столь скромна бывает...».

* * *

Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia, quand'ella altrui saluta,
ch'ogne lingua deven tremando muta,
e li occhi no l'ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d'umiltà vestuta;
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.
Mostrasi sì piacente a chi la mira,
che d per li occhi una dolcezza al core,
che'ntender no la pu chi no la prova:
e par che de la sua labbia si mova
un spirito soave pien d'amore,
che va dicendo a l'anima: «Sospira!»

* * *

Так любезна и так скромна
Любовь моя, когда она приветствует кого-то,
Любой язык должен трепеща онеметь,
И глаза не осмелятся смотреть.
Она идёт, слыша восхваления,
Благодушная, скромно одетая;
И, кажется, что это нечто пришло,
С небес на землю, чтобы продемонстрировать чудо.
Она доставляет удовольствие тем, на кого она смотрит,
И передаёт своими глазами нежность в сердце,
которую не поймёт тот, кто её не испытывал.
И так как её облик подвижен,

Нежный дух полон любви настолько,
Что готов сказать душе: «Влюблён!»¹
(Подстрочный перевод М. Кособок)

* * *

Столь благородна, столь скромна бывает
Мадонна, отвечая на поклон,
Что близ неё язык молчит, смущён,
И око к ней подняться не дерзает.

Она идёт, восторгам не внимает,
И стан её смиреньем облачён,
И, кажется: от неба низведён
Сей призрак к нам, да чудо здесь являет.

Такой восторг очам она несёт,
Что, встретясь с ней, ты обретаешь радость,
Которой непознавший не поймёт.

И словно бы от уст её идёт
Любовный дух, лиющий в сердце сладость,
Твердя душе: «вздохни...» — и вздохнёт.

(Перевод А. Эфроса)

* * *

Так благородна, так она чиста,
Когда при встрече дарит знак привета,
Что взору не подняться для ответа
И сковывает губы немота.

Восторги возбуждая неспроста,
Счастливой безмятежностью одета,
Идёт она — и кажется, что это
Чудесный сон, небесная мечта.

Увидишь — и, как будто через дверцу,
Проходит сладость через очи к сердцу,
Испытанными чувствами верша.

И дух любви — иль это только мнится? —
Из уст её томительно струится
И говорит душе: «Вздохни, душа».

(Перевод Е. Солоновича)

¹ Расхождения в переводах сонета объясняются тем, что глагол *cospirare* («вздыхать») также имеет значение «быть влюблённым».

Вопросы и задания

1. Возлюбленная поэта — видение, грёза или земная женщина? Аргументируйте своё мнение, обратив внимание на тропы, с помощью которых Данте создаёт образ Беатриче.
2. Стремится ли поэт преодолеть расстояние между ним и возлюбленной? Объясните свой ответ.
3. Выполните задание 1 в Тетради по литературе. Как и в связи с чем меняется состояние поэта?
4. Какие чувства автор называет испытанными? Раскройте значение этого эпитета. Почему «испытанные чувства» подчиняются «сладоности»?
- *5. В сонете есть образ «дух любви». Как вы его понимаете?
6. Найдите в сонете метафоры. Раскройте их значение. Какую роль они играют в произведении?
7. Есть ли в сонете аллегории и символы? Аргументируйте свою точку зрения.
8. В чём вы видите особенность образа любви, созданного Данте?
9. Что может стать символом любви, которую испытывает поэт?

Вопросы и задания для сопоставления переводов

1. Сопоставьте оба перевода сонета с подстрочником.
2. Сопоставьте переводы А. Эфроса и Е. Солоновича. Для этого ответьте на вопросы:
 - 1) В переводе А. Эфроса есть строки: «Столь благородна, столь скромна бывает»; «И стан её смиреньем облачён». В переводе Е. Солоновича эти строки выглядят иначе: «Так благородна, так она чиста», «Счастливой безмятежностью одета». Каким смыслом наполняется образ возлюбленной в каждом случае?
 - 2) Сравните концовки сонета в переводе А. Эфроса и в переводе Е. Солоновича. Чем различаются созданные переводчиком образы и описания состояний поэта?
 - 3) Какие ещё отличия переводов друг от друга вы видите? Влияют ли различия в переводах на смысл произведения? Обоснуйте свою позицию.
 - 4) Какой перевод звучит более динамично, легко? Почему вы так считаете?
 - 5) Чья художественная интерпретация сонета Данте вам ближе? Почему?